

M E D E S T I N O

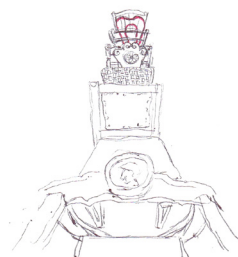
Nuria Carmona Aguilera

ÁMBITO DE ESCULTURA
GRADO EN BELLAS ARTES
FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE BARCELONA



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

TRABAJO FIN DE GRADO
TUTOR: MANUEL ARAMENDÍA
2016/17



M E D E S T I N O
Nuria Carmona Aguilera

Gracias,

Gracias.

Gracias a Retrato de Manos y Flores.

Gracias a su creadora Marisol Rufo,
*que ni su gran cabellera morena absorbe esa locura única
que se desliza por sus rizos. La quiero.*

Gracias a su retrato sereno, Eva Verde,
*una voz que desearías que te acompañara como un susurro
por todos los lugares inhóspitos que podrías llegar a perderte.*

Gracias a su retrato visceral, Ana Dacosta,
mujer de risa contagiosa que conozco por sus manos y flores y no pararía de seguir conociéndola.

Gracias a Guillem,
*mi ayudante y percussionista. Su ritmo y sus ideas
hacen ir hacia delante y no cuestionarte si tendrías que echar un vistazo atrás.*

Gracias a él, Jorge,
mi hombro amoratado, mi soporte. Mi chute de energía. Mi acompañante de viaje.

Gracias a mis padres,
*por sujetarme al caer y por no importarles “mucho” que les llene la casa de sillas. Alguna que otra
con carcoma.
Por que les quiero y les debo todo.*

Gracias a un sastre que ascendió a desastre después, Javi,
*por acabar de conocerme y hacerle tanta ilusión como a mi conseguir sillas raras, incluso más. Por hacer chanchullos y
por no importarle ser mi chofer
de mudanzas.*

Gracias a mis abuelos,
*por no enterarse del todo lo que hago y apoyarme como nadie.
Ayudarme con la aguja, y que además de eso tengan en su poder peculiares sillas.*

Gracias a la loca de los gatos, Belén Furelos,
por quererme y soportarme tanto que incluso le apetece venir a mi casa a limpiar sillas. Y oler bebes de juguete.

Gracias a Mar Mañez,
porque aun sin estar, forma parte de mi. Si lo pensara mucho podría ser mi rodilla derecha.

Gracias a mi profesor, Manuel Aramendía,
por la manera que tiene de expresar y sentir lo que dice y transmitírmelo con un método enganchoso. ‘Speak low’



Gracias a Ona Mestre,
mi referente, mi profesora, mi amiga. Por venir a verme, ayudarme y hacerme sentir bien.

Gracias a Jaume Ros Vallverdú,
por darme alegrías, ayuda, mucha ayuda y, como él dice, ser un padre para nosotros.

Gracias a mis amigas locas, KreisiGuels,
*por sus apoyos morales por Whatsap y que se apunten con un mes de antelación la fecha que presento para venir a verme.
Podrían quedarse en la cama.*

Gracias a todos,
*los vendedores de sillas, de telas a un euro y medio el metro. A Nunart por su sala, a Pablo Arias por ser mi portero, al casal del barri
de Sant Martí por proporcionarme salas y talleres, a los que me apoyan de una
manera indirecta y a los que se van a leer este proyecto porque el destino ha hecho que caiga en sus manos. El destino o yo.*

M E D E S T I N O

	INTRODUCCIÓN	4
	OBJETIVOS	5
	ABSTRACT - RESUMEN	
	PALABRAS CLAVE	
	REFERENTES	6
	MARCO TEÓRICO	9
	PROYECTOS ANTERIORES	11
	FASES DEL TRABAJO	13
	PROYECTO DE LA PERFORMANCE	15
	ESCENOGRAFÍA	15
	CUERPO	21
	COLOR	22
	MÚSICA	23
	VESTUARIO	23
	ENSAYOS	24
	BIBLIOGRAFÍA	25
	ANEXO	27



INTRODUCCIÓN

La idea sale de un retrato,
de un retrato de manos y flores.
Pieza escénica de Marisol Rufo
El Destino nos observa
desde una silla
en este caso no está sobre la cabeza
o eso parece, al principio.

Yo soy el Destino, personaje, lugar
ubicado y trasladado.
Condiciono, provoco, asusto y preparo.

Siempre tengo un lugar, quieto y callado de voz.
Espacio de pequeños movimientos.

Camino por una fina línea,
me muevo hacia arriba y hacia abajo,

con direcciones.

OBJETIVOS

Buscar una representación estética y plástica del destino a partir de 'Retrato de Manos y Flores' de Marisol Rufo

Investigar sobre el cuerpo y el movimiento

ABSTRACT - RESUMEN

The project "Me destino" is a performance that deals with the concept of destiny as a journey to reach a final destination. This destination is thought of as the 'promised place'. Void.

This work talks about adaptation, place, path, direction and promise. To believe and to doubt. The main element are the chairs, presented as places. Light plays an important role, outlining spaces and creating pathways. Repetition appears as the movement of "not being", and the sound of voice and percussion to build environment.

El proyecto "Me destino" es una performance que trata el concepto del destino como trayecto para llegar a un fin. Este fin pensado como 'lugar prometido'. Vacío.

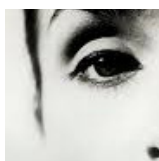
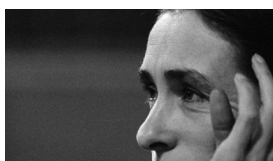
En esta acción se habla de adaptación, de lugar, de recorrido, de dirección y de promesa. Creer y dudar. El elemento principal son las sillas, éstas se presentan como lugares. Juega un papel muy importante la luz, que recorta espacios y crea caminos. Aparece la repetición como movimiento del "no ser" y el sonido de voz y percusión para crear ambientes.

PALABRAS CLAVE

Acción
Destino
Trayecto
Vacío
Lugar prometido
Repetición
Improvisación

REFERENTES

PINA BAUSCH



Pina Bausch, nombre artístico de Philippine Bausch (Solingen, 27 de julio de 1940-Wuppertal, 30 de junio de 2009), fue una bailarina, coreógrafa y profesora de danza alemana, y una de las grandes figuras de danza internacional contemporánea.

Recibió su formación de baile en la Escuela Folkwang en Essen bajo Kurt Jooss, donde logró la excelente técnica. Poco después de que el director de los teatros de Wuppertal, Arno Wüstenhöfer, la contrató como coreógrafa, a partir del otoño de 1973, renombró el conjunto el Tanztheater Wuppertal. Bajo este nombre, aunque controvertido al principio, la compañía gradualmente logró reconocimiento internacional. Su combinación de elementos poéticos y cotidianos influyó decisivamente en el desarrollo internacional de la danza.

Bausch siguiendo las doctrinas de su maestro, Kurt Jooss, partía de la idea que el movimiento es también pensamiento, emoción, acción y expresión, de forma que todo acto es danza, convirtiéndose en la creadora de lo que se ha denominado Teatro-Danza.

Sus coreografías retratan al ser humano con todos sus defectos y virtudes, tomando como punto de partida lo que mueve a las personas, más que el movimiento en sí. Sus creaciones no siguen una progresión lineal, sino que se construyen más bien a partir de una serie de episodios múltiples o acciones escénicas simultáneas, utilizando imágenes impactantes, actividades cotidianas, textos dirigidos a menudo al público y una gran variedad de músicas tanto de ópera como rock. ("PINA BAUSCH Y EDWARD HOPPER: EXPRESIONISMO Y REALISMO DIVULGACIÓN-INVESTIGACIÓN")



Esta acción se dibuja en el exterior, en un parque parece ser, donde hay una mujer con un vestido rojo, un hombre con camisa y tres sillas. Las sillas están bien colocadas, una detrás de otra, con un margen entre silla y silla. La mujer va corriendo sujetándose la falda del vestido y sube a la silla con el mismo impulso de la carrera, con éste mismo y acompañándose de el respaldo de la silla, sus pies vuelven a tocar al suelo, cayendo la silla al suelo. Corre y realiza lo mismos movimientos en la siguiente silla y así sucesivamente. Cuando ya ha pasado por las tres sillas vuelve al principio haciendo un rodeo por su izquierda. En el momento justo de la caída al suelo un sonido placentero sale de su voz. Mientras ella va realizando esa secuencia, el hombre con camisa va disponiendo las sillas en su posición bien colocadas, para que la mujer pueda seguir repitiendo su movimiento.

Esta pieza me agrada vincularla con la mía, ya que me ha acompañado durante el proceso de creación del proyecto. Es una pieza en la que también aparecen sillas como coro y elementos de repetición. El mismo movimiento que hace la mujer en otra pieza se repite pero en las sillas hay hombres sentados. La repetición la enlaza con el trayecto y con la modificación que hace el hombre en las sillas al ponerlas como estaban al principio. Si no existiera este personaje, la repetición no existiría del mismo modo. El personaje femenino del vestido rojo tendría que adaptarse de diferente forma en su repetición. Y en esta reflexión aparece mi trabajo.

Si todas las sillas que utilizo fueran iguales, sería la misma repetición, al ser diferentes cambia y la reiteración se adapta.

REFERENTES

DIMITRIS PAPAIOANNOU



Nacido en Atenas en 1964 y profundamente arraigado en las bellas artes, Dimitris Papaioannou ganó reconocimiento temprano como pintor y cómico antes de concentrarse en las artes escénicas, como director, coreógrafo, intérprete y diseñador de conjuntos, vestuario e iluminación. Formó Edafos Dance Theatre, en 1986 como un vehículo inicial para sus producciones teatrales originales, híbridos de teatro físico, danza experimental y arte de performance. La compañía Edafos duró 17 años, hasta 2002, y marcó su sello indeleble en la escena artística de Grecia. Papaioannou fue ampliamente conocido en 2004, como creador de las Ceremonias de Apertura y Clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Sus 23 producciones cubren la gama de piezas íntimas a los espectáculos de masas que implican a millares de ejecutantes, y han aparecido en una variedad amplia de lugares, del teatro subterráneo famoso que él creó en Atenas al teatro antiguo en Epidauros, y de los estadios olímpicos al Théâtre de la Ville - París y el Teatro Olímpico de Vicenza. En 2015-17, ha estado en gira por Europa, América del Sur, Asia y Australia con dos de sus más recientes trabajos, STILL LIFE (2014) y PRIMAL MATTER (2012). (Dimitrispapaioannou.com, n.d.)

‘NOWHERE’ fue creado por DIMITRIS PAPAIOANNOU en 2009 para inaugurar la etapa principal renovada del teatro nacional griego en Atenas.

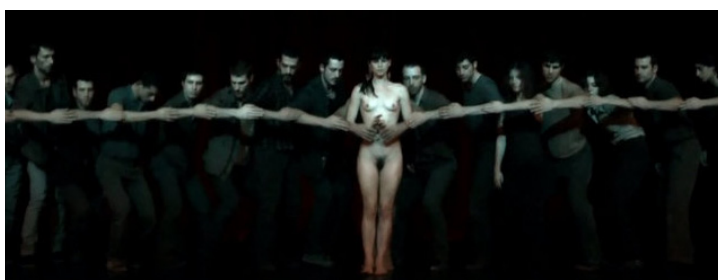
Esta escena central está dedicada a la memoria de PINA BAUSCH.

‘Nowhere’ explora la naturaleza de la etapa teatral misma, un mecanismo espacial continuamente transformado y redefinido por la presencia humana para designar cualquier lugar, y sin embargo, diseñado para ser un no-lugar. 26 artistas miden y marcan el espacio usando sus cuerpos, enfrentándose a sus dimensiones y capacidades técnicas en un rendimiento específico del sitio que no puede presentarse en ninguna otra parte.

A lo que presto atención en esta acción es al coro, en este caso los 26 artistas que aparecen con el brazo desnudo. Los artistas realizan un movimiento aparentemente sencillo, pero complicado. Un movimiento pequeño que se reitera y se hace extenso. La importancia de este acto recae en la repetición. Sus brazos desnudos serían un aparato de repetición que repiten mecánicamente un proceso, en este caso, el desvestir a los personajes centrales.

El coro como elemento fundamental, no como acompañamiento, sino como él en sí mismo. Que tenga su propio espacio, lugar y presencia. Protagonista principal, la acción sin él no sería producible.

Elemento imprescindible.



REFERENTES

CHARLIE RIVEL



Josep Andreu, más conocido con el nombre artístico de Charlie Rivel, nació accidentalmente en Cubelles, el 23 de abril de 1896 durante una gira de sus padres. Y murió en Cubelles el 26 de julio de 1983. Fue un payaso español, uno de los más reconocidos en la historia del circo.

A la edad de dos años Charlie Rivel ya debuta en los escenarios actuando con su familia, hasta que en 1935 emprende su carrera en solitario, sobre todo en el extranjero. Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente, trabajó para el departamento de propaganda del Tercer Reich. Más tarde tuvo problemas para abandonar Alemania, pues la Segunda Guerra Mundial le prohibió la salida y le obligó a cumplir los contratos que tenía firmados. En ese periodo empezó a conocerse su entrada emblemática, su gran número, 'el vestido rojo hasta los pies, la silla y la guitarra'.

Para volver pidió ayuda a Francisco Franco que le concedió la entrada a España, y desde Finlandia le ofrecieron trabajar en Barcelona. Mientras viajaba a la ciudad condal pensaba en su ciudad de nacimiento Cubelles. En 1954 la visitó por primera vez y después cumplió la promesa de volver. El nombre del payaso, Charlie Rivel da nombre a una calle y un colegio. En 1971 figuró en la película *I Clowns* de Federico Fellini, entre otras películas, protagonizó *El aprendiz de clown*, rodada en Cubelles en 1967 por Manuel Esteba, y es una de las trece personalidades que Antoni Ribas retrata el documental *Catalanes universals* (1978).

Charlie Rivel la silla y la guitarra

En el escenario vacío entra con un caminar peculiar Charlie Rivel, con un maquillaje característico de payaso, una nariz cuadrada colorada, un vestido rojo que le llega a los pies y unos grandes zapatos. En su mano derecha lleva una silla y con su mano izquierda sujeta una guitarra. Hace una reverencia al público. Detrás del payaso se ven unos hombres vestidos de botones, Charlie juega con ellos a saludarlos haciendo reverencias y ellos le responden de la misma manera, devolviéndoles el saludo. Deja la silla en el centro de la pista y se dirige a sentarse en ella, pero el vestido que lleva le imposibilita sentarse. Su objetivo, su fin, es tocar la guitarra sentado en la silla. El vestido no se lo permite, prueba hacerlo de diferentes formas, subiéndose arriba de la silla, colocándose de rodillas, pero para estas opciones ha de dejar la guitarra en el suelo porque necesita de sus manos para colocarse. Acaba arremangándose el vestido viendo imposible su objetivo. Finalmente, llama a su ayudante y consigue sentarse en la silla con guitarra en mano para poder cantar con ella.

Esta pieza es un clave ejemplo de destino como objetivo. Tiene una meta, en este caso, conseguir sentarse en esa silla para poder cantar tocando la guitarra; y tiene varios elementos que no le deja alcanzar su propósito: el vestido hasta los pies, los grandes zapatos y la comicidad. Desde el momento que deja la silla y se ve su primera intención, se puede reconocer cuál es su finalidad y cuáles son sus limitaciones para llegar a ésta. A pesar de todo, finalmente lo consigue gracias a un elemento externo.

Lo que más me llama la atención de esta pieza es lo cómico. Reírte de una situación que desde otra perspectiva puede ser frustrante. Mostrarte distante a todo lo que sucede. Una manera de transportar lo trascendente.



M A R C O T E Ó R I C O

D e s t i n o

La humanidad se ha preguntado por el destino desde que existe la capacidad de razonar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del 'destino'? Este concepto crea múltiples dudas sobre su significado y su presencia en nosotros.

El concepto de destino tiene distintas definiciones. Según la RAE se define como: fuerza desconocida, encadenamiento de los sucesos considerado como necesario y fatal, señalamiento o aplicación de una cosa o lugar para determinado fin, punto de llegada. Conforme la religión el destino se muestra como predestinación: el Tao del confucionismo chino, el Karma del hinduismo, y la providencia o Gracia en la religión católica. Se cree como fuerza superior no solo a los individuos si no incluso a los mismos dioses, los griegos lo llamaban <<avakn>>(ANANKÉ). Personificado por la diosa Moira, rebautizada como Fatum en la mitología romana.(1) Su representación era por tres mujeres hieráticas de aspecto severo y con túnicas (rueca; pluma, vara o globo del mundo; tijeras o balanza), por tres viejas hilanderas o por tres melancólicas damas (doncella,matrona, anciana). En la tragedia de William Shakespeare, 'Macbeth', se ve reflejado este destino superior y fatal.(2) El destino también lo aborda la antropología filosófica, en la que éste se concibe en la teoría de la causalidad, <<Toda acción conlleva una reacción, dos acciones iguales tendrán la misma reacción>> a menos que se combinen varias causas entre sí haciendo imprescindible a nuestros ojos el resultado. Todo tiene una causa, y si tiene una causa estaba predeterminado a existir desde el momento en que la causa surgió. "Nada existe por azar al igual que nada se crea de la nada" o como expresa Reader Charles: "Siembra una acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino".

Podemos equivocarnos, o no, si hablamos del destino como fuerza superior que nos marca el camino. Pero nos estamos permitiendo caer en "la minoría de edad", depender de, no tener decisiones propias, además, por "algo" que desconocemos.

El destino también se puede caracterizar con la idea útil que termina nuestras dudas. Concedernos dudar nos proporciona aprender y cambiar, pero también tenemos que creer. La concepción de destino favorece a la metamorfosis del estado de duda al de creencia.

Pensar que hay un camino establecido para nosotros, no, no tenemos por qué sostener el destino de forma literal, pero nos facilita la supervivencia para creer y no dudar de los objetivos que te planteas como meta. Saber cuándo creer y cuándo dudar y vivir con una combinación de ambas actitudes convertirá al destino en un acompañante de viaje

L u g a r y V a c í o

El destino se puede conocer como lugar, 'lugar prometido'. Éste sin presente, y con futuro, quizá.

Este concepto se puede significar de varias maneras: a través de la migración, lugares inhumanos a los que individuos renuncian con la promesa de llegar a un lugar mejor, su destino. Al llegar se encuentran con el vacío.

- "No te preocupes joven, aquí los trenes siempre llegan. Apenas tocan la estación y se van tan rápido como pueden, no muchos logran subir incluso con el boleto comprado. Corren y saltan, tiran ajuar pesados y pertenencias extravagantes con tal de poder alcanzar algún vagón del tren, como si una vez adentro ya tuvieran por seguro que este llegará a la siguiente estación. - mencionó imitando con sus largos dedos el correr y desesperación de la gente. - ¿Pero cómo, acaso el tren no tiene obligaciones? Reglas de llegar al lugar prometido y esperar a quienes ya tienen su lugar ahí dentro - repliqué. - No precisamente, se ve que no sabes mucho de estas máquinas. Yo que he quitado el dolor y ansiedad de mucha gente, puedo decirte que entre las penas más comunes de todas las almas el éxito se confunde mucho con la seguridad. Es decir la gente ha olvidado que las posibilidades que existen en todas las vías, que hay trenes que prometen todo y hay trenes que no prometen nada, sin embargo ser dueño de un boleto no significa ser dueño del viaje y su destino. ¿Entiendes? - ¿Quiere decir que...yo no llegaré a la estación que deseo? - No exactamente. Lo que quiero decir es que aquel papel que tienes no es recibo del destino. Hay suertudos que llegan a lugares grandes, lejos, justo los que querían mientras otros se llevan sorpresas y terminan en un lugar inesperado, eso es lo genial de este medio de transporte...uno nunca lo sabe." (Google Books, n.d.)

(1)- (Bálticas LAIMAS, Nórdicas-NORMAS).

(2)- 'Macbeth', tragedia de William Shakespeare .Macbeth estaba destinado a un reconocimiento real pero busca otro destino. Al perseguir algo que no le pertenece, el universo queda perturbado y se vuelve en su contra para hacer cumplir lo establecido. El destino se ve interrumpido por las acciones de Macbeth, pero las fuerzas se reorganizan para recuperar el orden establecido.

También se puede hablar de lugar prometido a través de los despojos. Basura acumulada en vertederos con una primera intención de ser consumida y retirada de la utilidad. Ese acervo de promesas olvidadas configuran un lugar. Un lugar vacío. Su destino es acabar siendo basura, con una pequeña esperanza en la reutilización y el reciclaje donde después de todo volverán a su inicio.

El lugar es una construcción humana, habitable y determinada que hay que vigilar de no confundir con espacio, que sería lo opuesto, inhabitable, indeterminado e indefinido.

Aristóteles en su Libro IV habla sobre el lugar y el vacío, además del tiempo. Estos conceptos son desarrollados por el filósofo sin considerar la mirada de los otros pensadores. El lugar toma forma por sustitución: el lugar es diferente de los cuerpos. Existe por movimiento y se encuentra aunque haya vacío. Se podría definir como depósito de igual magnitud que el objeto que comprende y que toma las demás cosas, sin formar parte de ellas, ya que éste se separa de lo que contiene. El vacío lleva consigo mismo una paradoja, ya que al razonar sobre éste, se piensa como lugar. Lugar donde no hay cuerpo o más bien un lugar con cuerpo sensible. Éste se asemeja al infinito, ya que no tienen movimiento de direcciones a diferencia del lugar. Es sorprendente e ininteligible.

El campo artístico también da lugar a la aspiración de lo imposible. Viejos artistas del ayer aspiraron lo inalcanzable. Si lo lograron fue cabalmente por eso. “La propia imposibilidad se convirtió en el camino principal y creó el efecto fundamental de las grandes obras del arte y la literatura. Quizá, el destino de los escritores y artistas modernos, de los realmente buenos, no sólo es ser conscientes constantemente de sus aspiraciones imposibles, sino también convertirlas, de alguna manera, en el punto de partida de sus obras.” (Megged et al., 2009.)

Beckett titula a una de sus obras ‘Textos para nada’. En el lenguaje que utiliza se hace visible su exilio y el monólogo escrito se convierte en un diálogo en y con el vacío. “En algún lugar, todavía queda la esperanza de que el diálogo no se mantenga en el vacío, de que haya una salida, una salida en alguna parte...”. Pero esta vaga esperanza tan solo es para las palabras siguientes, “que un día pueda contar mi historia, escuchar una historia, y otra...”. ([Ibid., p.100, p.133] Megged et al., 2009)

“La delimitación del vacío radica en la concreción de un instante: de un espacio de significación que rasgue el caos evidente de la nada. Entre el principio y el fin de toda acción acontece la articulación formal del argumento de toda la obra. Este azar muchas veces debatido lo considero, desde un punto metodológico, como una acción no casual en su concepción más primigenia.

Una acción que nace desde la inmediatez expresiva del momento, siendo “esa inmediatez justificación de nuestra inseguridad” Robert Mangold (El espacio vacío, 2008)

El aura de las cosas

Cada partícula de polvo tiene un alma maravillosa, pero para entenderlo hay que recuperar el sentido religioso y mágico de las cosas.
Joan Miró

Los objetos, los elementos, los cuerpos poseen en sí mismos un aura. Ésta es la que les da vida, les llena de un valor personal. El aura se manifiesta como belleza, como sensación, como amargor, como verdad. Dota de interés y atraviesa cuerpos. Desde alguna costura interior podemos contemplarla, es la visión de la ausencia, de la lejanía. No podemos adquirirla, ella se apropia de nosotros.

El aura es irreplicable, no se puede rehacer, ni duplicar, por ese mismo motivo cada elemento tiene sus diferencias y eso les hace únicos. El objeto si se puede rehacer e intentar duplicar, siempre había estado hecho por humanos, “discípulos para ejercitarse en el arte, maestros para propagar sus obras y también terceros con ambiciones de lucro” (Benjamin Walter La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, n.d.) Pero la técnica de reproducción alcanza un nivel nuevo. El problema llega con ésta, la época de la reproducción masiva. Éste provoca la decadencia y pérdida del aura.

Existen dos condiciones sociales que hacen entender la decadencia de la aureola, la eclosión de las masas y el crecimiento agudo de sus movimientos. La necesidad de hacerse con el objeto es cada vez mayor. Esta exigencia de perpetrar, se muestra, en copia y reproducción. Finalmente llevando al aura a su destrucción y naciendo una nuevo entender del objeto y sus características.

En el proyecto, el destino es el recorrido por el cual me muevo, en éste me encuentro lugares en los que paro y respiro un fragmento de espacio. El vacío es mi última parada y el aura toma presencia en los diferentes cuerpos que forman la pieza, tienen un porqué y una lejanía.

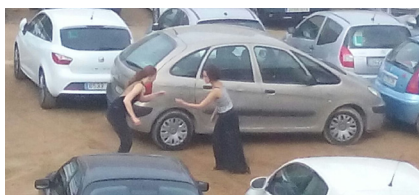
PROYECTOS ANTERIORES

El tema que investigo lo realizo teniendo en cuenta el presente.
¿Como se encuentra mi cuerpo ahora?

Está conectado a los diferentes trabajos que llevo realizando en los últimos años.
Me voy adaptando a las necesidades de mi cuerpo.

El cuerpo como expresión.
El cuerpo como presentación.

PEQUEÑAS ACCIONES DE CRECIMIENTO



SIN TÍTULO. 2016

Acción con Mar Mañez

Ubicarnos en el parking de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y movernos a partir de las necesidades que nos daba ese lugar. Conocer y habitar el espacio para luego moverse.



SIN TÍTULO. 2016

Acción con Mar Mañez

Colocarnos en unas escaleras de paso, formando parte de ese lugar . Creando un nuevo espacio donde todos teníamos que adaptarnos.



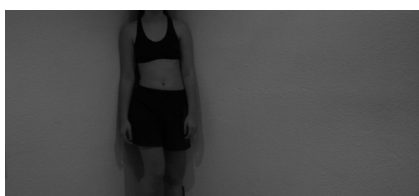
DESDE LA NECESIDAD. 2016

Acción de movimiento.

Desde la quietud acabar en un movimiento .

Acción que comienza en el suelo, parada , solo la respiración mueve. Actuar desde la necesidad.

Desde el pequeño movimiento llegar al grande hasta conseguir levantarse.



MOVIMIENTO ESQUEMÁTICO. 2016

Acción de movimiento.

Mover todas las articulaciones en todos sus desplazamientos.



21 AÑOS. 2016

Acción de movimiento.

Parque de Sant Martí.

Encima del tronco cortado del árbol que plantaron cuando nací, recrear su crecimiento.

Cada minuto crecer, desde la posición fetal del primer minuto, hasta la posición de pie del minuto veintiuno (años que tengo).

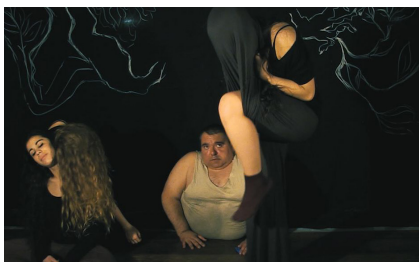


DIÁLOGO. 2017 (Acción más directa al proyecto 'me destino')
El lado izquierdo habla al derecho
y él responde.

Diálogo, es una acción que parte del diálogo con mi cuerpo, con el presente, la escucha y la observación de éste.

Reflexionando la asimetría pienso en una división simbólica de mi cuerpo: el lado izquierdo y el lado derecho.
Cada lado lo convierto en un sujeto diferente. Éstos se hablan entre sí. Escribo una partitura de palabras, éstas indicando una presentación de cada uno de mis lados del cuerpo que traduzco a movimiento creando una conversación entre ambos.

De este último proyecto extraigo y continuo la manera de crear movimiento.
Movimientos a partir de una partitura de palabras.
Ésta se va repitiendo. El movimiento repetitivo me parece muy interesante, porque se muestra de una manera muy clara la adaptación y el juego del movimiento con el cuerpo. El pensamiento y el cansancio físico cambian. Te lleva a otros lugares y a encontrarte con diferentes situaciones.
La improvisación también es una dimensión que juego con ella. Ésta me permite no ir siempre a lo conocido, sino investigar otras vías.



RETRATO DE MANOS Y FLORES. 2017
Pieza de teatro - danza de Marisol Rufo

Participo en ella con mi personaje destino.
Esta pieza es mi presente.

El Destino, el cuerpo, la improvisación y la vinculación a Retrato de manos y flores es el motivo de crecimiento de éste proyecto.

FASES DEL TRABAJO

Empezó construyéndose con el diálogo sobre el concepto de sujeto irónico, un sujeto de permanente estudio que crea una distancia respecto al propio yo, una crítica y una reformulación del sujeto. Éste emerge a partir de los conceptos de movimiento, cuerpo, escenografía y danza .

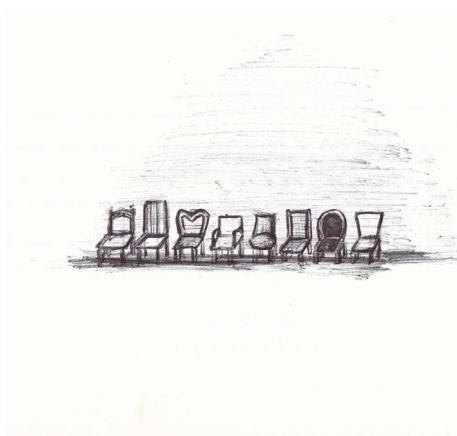
A partir de esta idea pensé en presentar un personaje, encontrarle un movimiento.

En mi presente participo como performer y bailarina en la pieza de teatro-danza 'Retrato de manos y flores', de Marisol Rufo. El personaje que me posee es el destino, un tirano que decide sobre todos los demás. El desconocimiento del concepto 'destino' me llamó la atención e hizo que empezara a investigar sobre éste, y que él fuera de lo que quisiera hablar en mi pieza, en un primer momento como personaje. Después de la búsqueda de este término, éste se me mostró con diferentes facetas, una de ellas de "lugar prometido", donde daba a lugar a presencia y promesa. Un trayecto hacia el vacío. Un camino hueco. Diferentes lugares que te redirigen a otros lugares. Un viaje a un fin. Un propósito que te lleva a una finalidad con otro propósito. Me agradó y me centré en ello. En ese momento, aparecieron ellas, las sillas, el coro, los lugares, los distintos fragmentos que componen el recorrido. En un primer momento, dudosas de cómo presentarse, finalmente una detrás de otra, manteniendo su espacio y conformando un itinerario.

Ellas estarán con sus diferencias. Sonidos en cada una conformarán de una manera más sensorial las desemejantes aportaciones de cada una a ese espacio y yo caminaré por ellas hacia el vacío.

Primera Fase del Proyecto

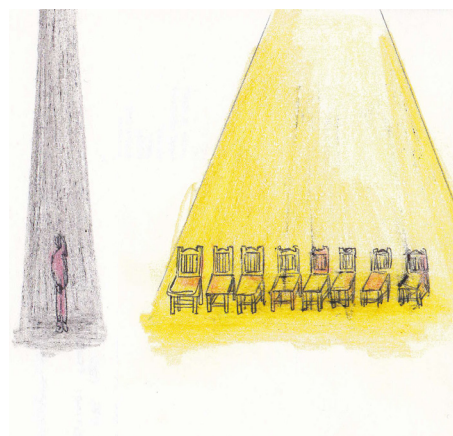
EL CORO



Elección de sillas como coro
Colocarlas una al lado de otras.
Moverme a través de ellas

Segunda Fase del Proyecto

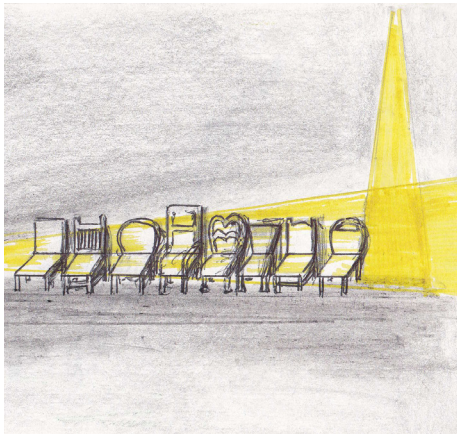
LA LUZ



Elección de luz
Habrá una sala en total oscuridad. Y un foco iluminará
la sucesión de sillas

Tercera Fase del Proyecto

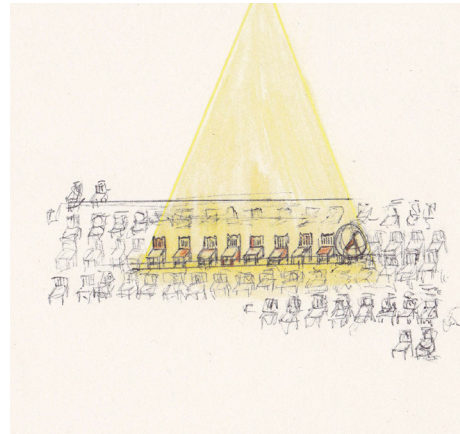
EL VACÍO



Iluminar el vacío con un foco cenital.
Las sillas iluminarlas a través de un foco que haga de recorrido.

Cuarta Fase del Proyecto

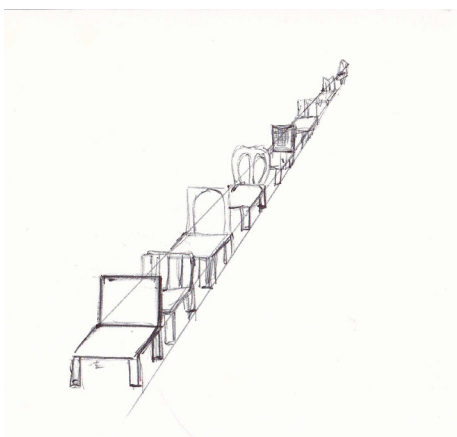
EL ENTORNO



¿Existirán más sillas alrededor?
¿Lo verán desde delante, desde detrás?
¿Se podrá contemplar desde todos los ángulos?

Quinta Fase del Proyecto

EL RECORRIDO

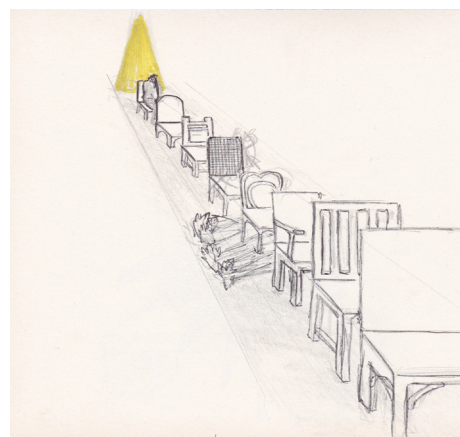


Cambio de recorrido.
Sillas una detrás de la otra. Recorrido hacia el vacío. Las sillas miran en la dirección contraria de donde está el vacío

Esta posición, a parte del sentido que coge en el recorrido, me abre más posibilidades de visión. El espectador se puede colocar donde quiera, puede tener diferentes puntos de vista.
Movimientos en cada silla, dirección al vacío.

Sexta Fase del Trabajo

LOS MÚSICOS



Incorporación de los músicos.
Un percusionista en la octava silla
(percusión con ésta)

Tres voces debajo de la cuarta silla
(sonidos para provocar ambientes en cada silla)

PROYECTO DE LA PERFORMANCE

Escenografía

Todo el espacio está negro, iluminados nueve huecos que se ocupan por ocho sillas (diferentes las unas a las otras) colocadas una detrás de otra y un espacio vacío. Todo esto con una tela color amarillo de base.

Un, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho sillas. Ocho, es el momento en que el Destino se presenta a sí mismo. Nueve Un foco de recorte cae desde arriba haciéndolo visible. El espacio vacío. Lugar Prometido. Siempre haciendo referencia a 'Retrato de Manos y flores'

Las sillas están en fila, formando un trayecto de luz.

Llevo un vestido de la misma tela que el suelo que piso. Camino y me siento en la primera silla, ésta tiene una forma, un lugar, un sitio, emplazamiento, parte, punto, lado, zona, momento, ocasión, tiempo, espacio, oportunidad.

Cuando me coloco en cada silla, hago una serie de movimientos, repitiéndose en cada silla, pero consiguen ser distintos, ya que cada silla es un lugar y los movimientos se adaptan a éste.

En el trayecto se encuentran tres voces que direccionan el sonido hacia arriba colocadas debajo de la cuarta silla. Y un percusionista sentado en la octava silla. Ellas llevan unos calentadores, y él una torera, de la misma tela. La tela amarilla.

Al llegar al espacio vacío, se mostraría la frase de movimientos como fue creada, sin silla, o eso permito decirme. No hay sonido. El silencio que se vuelve espacio, presencia.

El inicio al final. Como un futuro, quizá. Como una promesa.

“Cando entre un foco de luz e o espectador se interpón un corpo opaco, coñecémo-la presenza deste corpo por oposición á luz, pero non temos ningunha información visual de cómo está formado.

(“Cuando entre un foco de luz y el espectador se interpone un cuerpo opaco, conocemos la presencia de éste por la oposición a la luz, pero no tenemos ninguna información visual de cómo está formado.”)

Texto de Antonio Murado

Cada lugar (silla) representa un concepto distinto. Los mismos de los que surgen los movimientos. Estos tendrán un ambiente a través del sonido y el movimiento se adecuará a cada concepto.

Primer lugar -Retrato

Segundo lugar - Lleno

Tercer lugar-Control

Cuarto lugar -Descontrol

Quinto lugar - No presente

Sexto lugar- Etéreo

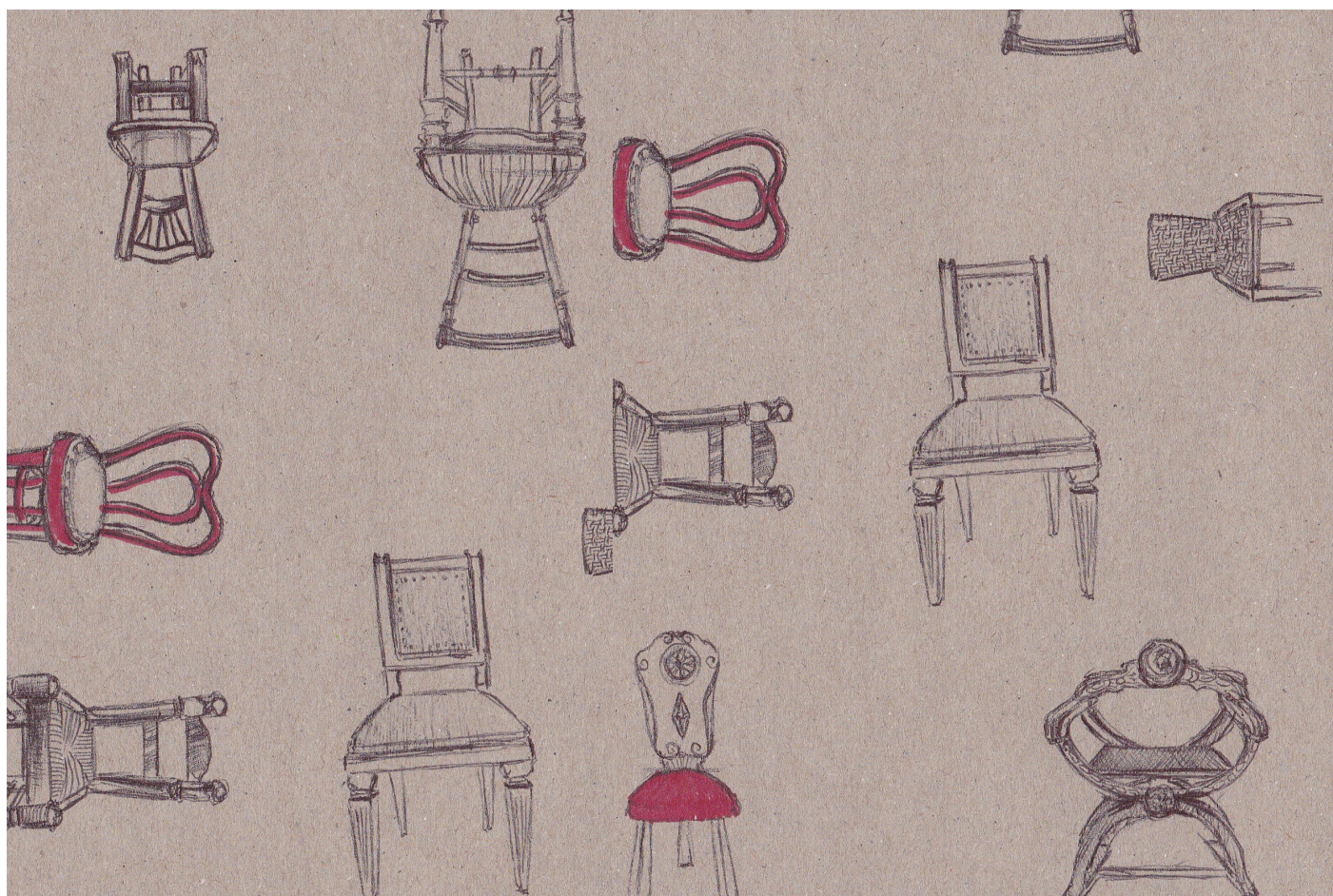
Séptimo lugar- Adaptación

Octavo lugar - Lugar

Noveno lugar- Vacío (no hay silla)

En el trayecto conviven la renuncia y la promesa.

Lugares



RETRATO



LLENO



CONTROL



DESCONTROL



NO PRESENTE



ETÉREO



ADAPTACIÓN



LUGAR



PROYECTO DE LA PERFORMANCE

Cuerpo y movimiento

La serie de movimientos es creada a partir de una partitura de palabras, éstas indicando conceptos que pienso al escuchar “destino”, éstas las traduzco a movimiento y establezco una secuencia.

La secuencia variará de forma y dirección según la silla, y cogerá diferentes ritmos a partir del ambiente creado por el sonido.

Repetición

Frase encima de la silla

Retrato
Lleno
Control
Descontrol
No presente
Etéreo
Adaptación
Lugar
Vacío

Frase entre silla y silla

Renuncia
Promesa

Dicciones corporales

·Irónica

Enfasi en el devenir. No está ni aquí, ni allá.
Transformación. Cambio.
Ej: Quiero ir de una mesa a otra. Las mesas no son las importantes.
La importancia recae en el recorrido, el devenir.
Cómo puede cambiar ese camino.

El movimiento en la pieza se ayuda de estas diferentes expresiones corporales.

La dicción irónica se muestra en el traslado de silla a silla, el recorrido.

·Gesticulante

Dramática. Enfatiza posiciones. Como una congelación.
Ej: Posiciones de si estoy en una silla sentada cansada, aburrida...

La gesticulante en la propia silla, movimientos de respiración, de quietud, de presencia que den lugar a esa silla y lo que provoca.

·Mecánica

Estudio de los títeres. El Actor subraya su condición como objeto.
Ej: El movimiento de una marioneta.

La dicción mecánica es la que se desarrollaría en toda la pieza, soy objeto de ese espacio que me condiciona a crear ese trayecto de la manera en que se forma.

·Lingüística

Objetiva: Contenido. Significación. Esquemático. (edad de bronce).
Ej: Un personaje que toca un piano y tiene una partitura y la sigue al pie de la letra.

Esencial: Hecho mágico de representar el mundo. Emoción de estar en el mundo. Inmediato. (pinturas rupestres)
Lo simbólico. Te muestra aquello que no se ve. Te comunica la parte no visible de lo real.
Ej: El personaje que toca el piano y tiene una partitura, respira las notas e improvisa. Como las improvisaciones de jazz.

Y finalmente la lingüística; la lingüística objetiva no se mostraría ya que no hay un guión totalmente establecido, sino que la dicción esencial se haría presente por la intervención de la improvisación en el espacio y el lugar, de una manera estudiada para conseguirla.

PROYECTO DE LA PERFORMANCE

Color

El color de la escena es vivo y estridente, modificado por la luz que se muestra oscuro y tenue.

Cada silla tiene su lugar, su musicalidad y su color. Predominan los colores cálidos (marrones, rojos) combinándose oscuros y claros. En esta policromía destaca el color amarillo de la tela que yace en el suelo. Ésta es la misma que visto como traje y que complementa el vestuario de los músicos cubriendo brazos, espalda y piernas.

El amarillo es un color que tiene un impacto visual alarmante y atrayente a la vez que molesto.

“Esta característica del amarillo, que tiende siempre a los tonos claros, puede acentuarse hasta un grado de fuerza y estridencia insoportables para el ojo y el alma. Así potenciando el amarillo suena como una trompeta tocada con toda la fuerza o un tono de clarín. 35. El amarillo es un color típicamente terrestre que no tiene gran profundidad. Enfriado con azul adquiere, como dijimos un tono enfermizo. Comparado con el estado de ánimo de un hombre, podría corresponder a la representación cromática de la locura; no de la melancolía o la hipocondría, sino de la locura furiosa, la rabia ciega, el delirio. El hombre enfermo ataca a los hombres, destruye todo y lanza sus fuerzas físicas por doquier, gastándolas sin meta ni límite hasta agotarse. También se parece al derroche salvaje de las últimas fuerzas estivales, en la hojarasca otoñal(...)” (Kandinsky and Dieterich, 1978)

“En efecto, el primer movimiento del amarillo, el impulso hacia el espectador, que puede intensificarse hasta la agresividad, y el segundo movimiento, que salta los límites y expande fuerza en torno suyo, se asemejan a las cualidades de toda fuerza material que se lanza inconscientemente sobre el objeto y se derrama hacia todas partes. El amarillo contemplado directamente (en cualquier forma geométrica) inquieta al espectador, le molesta y le excita y descubre el matiz de violencia expresado en el color, que actúa descarada e intensamente sobre la sensibilidad.”(Kandinsky and Dieterich, 1978)

El amarillo también se ofrece a nuestros ojos de una forma más pacífica en su tonalidad más oscura, dejando la característica enfermiza y se tornándose directo y fuerte.

“ El rojo cálido y claro (rojo saturno) tienen un cierto parecido con el amarillo medio(en efecto contiene como pigmento bastante amarillo) y da la sensación de fuerza energía, impulso, decisión, alegría, triunfo, etc.” (Kandinsky and Dieterich, 1978)

El amarillo se descubre como color representativo de la obra. La tonalidad de la tela contiene un punto ácido de limón, pero, en la pieza, se oculta tras el amarillo tenue de esperanza y decisión que proporciona la luz. Como el vacío escondido tras la promesa. “Lugar prometido”.

PROYECTO DE LA PERFORMANCE

Música

Cuatro músicos recrean el ambiente del trayecto. Cada silla será única, con su tiempo, su ritmo y su sonido.

Un percusionista sentado en la octava y última silla, pudiendo ver todo lo que sucede, marca el ritmo de la pieza. Es observador, capaz de controlar con su mirada mis movimientos, deja de actuar cuando llego al último espacio, el vacío. Está de espaldas, no sabe lo que va a suceder. Ni yo.

Tres voces están ubicadas en el suelo, boca arriba, debajo de la cuarta silla. La silla tiene tres patas y en cada hueco estarán clodadas sus cabezas con el pelo echo una enredadera en cada pata. Una de ellas tendrá su cuerpo en el recorrido, debajo de la tercera silla. Las otras dos cortarán con su cuerpo el tránsito de la cuarta a la quinta silla. "El día que vio a un hombre con una silla en la cabeza. Retrato de Manos y Flores." Éstas harán sonidos desde las cuerdas vocales, a partir de gárgaras, suspiros, susurros, cantos y todo lo que sean capaces de manifestar. Designarán un ambiente para cada silla respetando los conceptos que recae en cada una.

Cada uno:

Percusionista	Ritmo de acogida . Bajo/grave forma parte del suelo
Primera voz	El contrapunto. Tensión
Segunda y tercera voz	La explosión, el fragmento, el paso.

PROYECTO DE LA PERFORMANCE

Vestuario

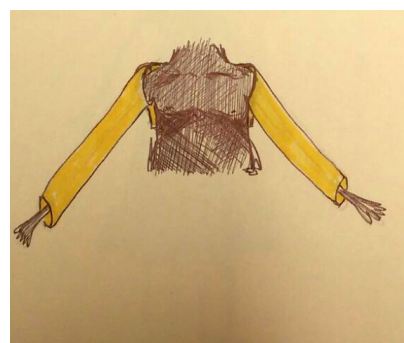


Las tres voces

Me complementan las extremidades inferiores



La que realiza la acción

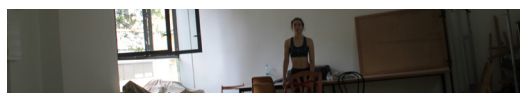
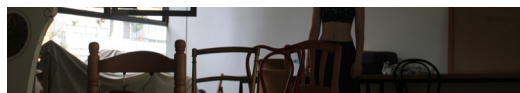
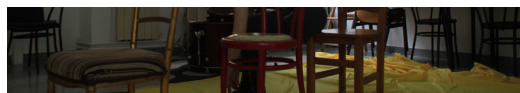
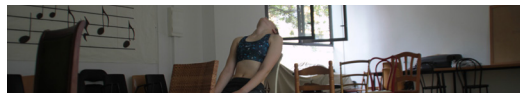
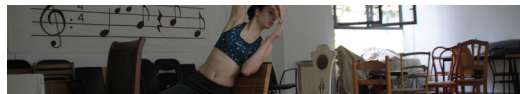
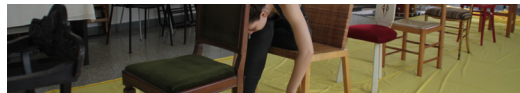
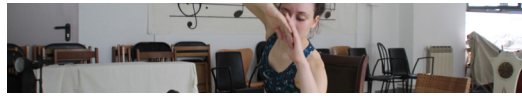


El percusionista

Me complementa en extremidades superiores y espalda

PROYECTO DE LA PERFORMANCE

Ensayos



BIBLIOGRAFÍA

Libros y películas

Kandinsky, V. (1978) De lo espiritual en el arte. 3ra ed. Barcelona: BARRAL EDITORES, S. A.

La tierra de la gran promesa Ziemia Obiecana. (1975). [DVD] Valladolid : Divisa Home Video, cop. 2006: Polski y Zespól Filmowy "X", przedstawia ; w filmie Andrzej Wajdy.

Megged, M., Ashton, D., Balsach, M., Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, M. and Bozal, A. (2009). Diálogo en el vacío y otros escritos. 1st ed. Madrid: Machado Grupo de Distribución.

Muñoz, M.Á. El espacio vacío. (2008). México, D.F: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Nishi, K. (1995). Promesa. 1st ed. Barcelona: Planeta-De Agostini.

Pina. (2011). [DVD] Alemania: Wim Wenders.

Yáñez González, F., Lago, E. and Garrido, A. (2004). [Espacios de vacío: catàleg de l'exposició]. 1st ed. [Lugo]: Museo Provincial.

Enlaces Web

Apuntes,f.

Apuntes, F. (2015). Aristóteles - Física (Libro IV: El lugar, el vacío y el tiempo).. [online] Filosofiapuntes.blogspot.com.es. Available at: <http://filosofiapuntes.blogspot.com.es/2015/09/aristoteles-fisica-libro-iv-el-lugar-el.html> [Accessed 15 May 2017].

Atlas Walter Benjami. Aura

Circulobellasartes.com (2017). Atlas Walter Benjamin - aura. [online] Available at: <http://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=21> [Accessed 3 May 2017].

Benjamin, Walter

Benjamin Walter La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. (n.d.). 1st ed. [ebook] Available at: https://monoskop.org/images/9/99/Benjamin_Walter_La_obra_de_arte_en_la_epoca_de_su_reproductibilidad_tecnica.pdf [Accessed 21 May 2017].

Café Müller y la consagración de Pina Bausch

Danza Ballet. (2008). Cafe Müller y la consagración de Pina Bausch. [online] Available at: <https://www.danzaballet.com/cafe-muller-y-la-consagracion-de-pin-bausch/> [Accessed 26 Abr 2017].

Charlie Rivel. El payaso que aullaba a la luna

Blog de José Mª Serrano. (2013). CHARLIE RIVEL – EL PAYASO QUE AUILLABA A LA LUNA.... [online] Available at: <https://serranoguerra.wordpress.com/2013/05/27/28/> [Accessed 13 May 2017].

Charlie Rivel clown payaso. clownplanet.com

Clownplanet.com el mundo del clown y los payasos. (n.d.). Charlie Rivel Clown Payaso Pallasso - Clownplanet.com. [online] Available at: <http://clownplanet.com/clowns/charlie-rivel/> [Accessed 13 May 2017].

Charlie Rivel

Es.wikipedia.org. (2017). Charlie Rivel. [online] Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Rivel [Accessed 13 May 2017].

Danza. Pina Bausch

YouTube. (2012). danza. PINA BAUSCH. [online] Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=5pftKZoVndM> [Accessed 26 Abr 2017].

Destino

arturotapia. (n.d.). Destino. [online] Available at: <http://www.arturotapia.com/Ensayos/Destino.pdf> [Accessed 5 May 2017].

Dimitris Papaioannou. Profile

Dimitrispapaioannou.com. (n.d.). Dimitris Papaioannou - PROFILE. [online] Available at: <http://www.dimitrispapaioannou.com/en/profile> [Accessed 28 Abr 2017].

Ensayo sobre Walter Benjamin. La obra de arte en la época de su hipereproductibilidad digital 2

E-torredebabel.com. (2017). Ensayo sobre Walter Benjamin - La obra de arte en la época de su hipereproductibilidad digital 2. [online] Available at: <http://www.e-torredebabel.com/Estudios/Benjamin/Benjamin1.htm> [Accessed 3 May 2017].

Locos por Pina Bausch. Teresa Sesé.

Ddooss. (n.d.). "Locos por Pina Bausch" Teresa Sesé. [online] Available at: http://www.ddooss.org/articulos/otros/Pina_Bausch.htm [Accessed 27 Abr 2017].

Los sueños, las promesas y el destino: 'Susurros del corazón'

Generacionghibli.blogspot.com.es. (2017). Los sueños, las promesas y el destino: 'Susurros del corazón' cumple 20 años. [online] Available at: <https://generacionghibli.blogspot.com.es/2015/07/los-suenos-las-promesas-y-el-destino.html> [Accessed 8 May 2017].

Macbeth

Es.wikipedia.org. (2017). Macbeth. [online] Available at: <https://es.wikipedia.org/wiki/Macbeth> [Accessed 9 May 2017].

Macbeth y el Destino. Revista Almiar

Revista Almiar. (2017). Macbeth y el destino | Revista Almiar. [online] Available at: <http://margencero.es/almiar/macbeth-destino/> [Accessed 9 May 2017].

Nowhere (2009). Central scene. For Pina

Vimeo. (2014). NOWHERE (2009) / central scene / for Pina. [online] Available at: <https://vimeo.com/100021239> [Accessed 18 Abr 2017].

Pina Bausch

Tanztheatre Wuppertal. (n.d.). Pina Bausch. [online] Available at: <http://www.pina-bausch/index.php> [Accessed 26 Abr 2017].

Pina Bausch y Edwards Hopper: expresionismo y realismo

Pina Bausch y Edward Hopper: Expresionismo y Realismo. (2017). 1st ed. [ebook] Málaga: Mónica Romero Acosta. Available at: <http://file:///C:/Users/Nuria/Downloads/Dialnet-PinaBauschYEdwardHopper-3127765.pdf> [Accessed 27 Abr 2017].

Rivel, E. Charlie Rivel exposición

Rivel, E. (2017). CHARLIE RIVEL exposició. [online] Charlierivel.cubelles.cat. Available at: <http://charlierivel.cubelles.cat/> [Accessed 12 May 2017].

Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Charles Reade

www.sabidurias.com. (2012). Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. | Charles Reade |. [online] Available at: <http://www.sabidurias.com/cita/es/6778/charles-reade/siembra-un-acto-y-cosecharas-un-habito-siembra-un-habito-y-cosecharas-un-caracter-siembra-un-caracter-y-cosecharas-un-destino> [Accessed 5 May 2017].

Teoría Estética. TH. W. Adorno 1970

Teoría estética. Th. W. Adorno 1970. (2017). [ebook] Madrid, p.Todas. Available at: <http://www.visiblebody.com> [Accessed 19 Abr 2017].

Tres cuentos de muerte y uno que otro ensayo

Google Books. (n.d.). Tres Cuentos De Muerte y Uno Que Otro Ensayo. [online] Available at: https://books.google.es/books?id=_CGCgAAQBAJ&pg=PA97&lpg=PA97&dq=ensayo+lugar+prometido&source=bl&ots=A2thYH61xi&sig=BrprFZQO_vWiuwNURuS9RhoKcDY&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwiVprffyezTAhVMDcAKHVe7A_kQ6AEIjAA#v=onepage&q=ensayo%20lugar%20prometido&f=false [Accessed 11 May 2017].

ANEXO

Escrito sobre el cambio de ejercer un trabajo en conjunto a individual.
Mar Mañez te extraño.

Cambio

Distancia

Ausencia

Tú

Yo

Encuentro

Satisfacción

Felicidad

Dos

Crecimiento

DÜO

Bienestar

Confusiones

Incomprensión

Desconcierto

Caos

Lío

Sí

No

Sí

No

Explosión

Tristeza

Realidad

Una

Otra

Diferencias

Avanzar

Rehacer

Retroceder

Esperar

Desasosiego

Agobio

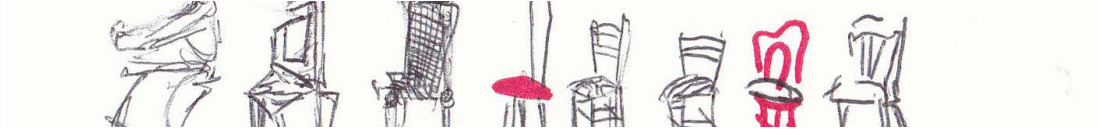
Parar

Entender

Hablar

Distanciar

Aquí



NURIA CARMONA AGUILERA

nuriia.ca@gmail.com